

中国影视动画作品中的观念研究

◆周保龙

(江苏师范大学 美术学院 江苏徐州 221009)

摘要:中国影视动画作品的创作观念是以“美术化、教育化、低龄化和民族化”为典型特征,在特定时代下,这些特征对中国影视动画的发展有着积极的影响。然而由于时代的变更,在中国几代优秀的动画人不断探索创新的过程中,当代的中国影视动画作品已经开始和传统动画在创作模式和方法上有了很大区别,尤其在创作观念上更是显现出了明显的时代特征。结合中国影视动画的发展发现,动画有着显著的时代艺术特征,优秀动画作品的创作需要创作者必须要有独特的时代眼光。

关键词:动画;创作观念;时代背景

一、创作理念的转变

在大众的心理需求以及文化消费时代的市场需求共同作用下,动画的娱乐属性被凸显出来。在当下的中国影视动画作品中,动画的娱乐属性已经成为动画作品能否最大化传播的重要一环,动画的娱乐属性已经在不知不觉中从传统的附属功能转变成了主导功能,因此在动画创作中,追求娱乐性的创作理念开始成为主流趋势。一部影视动画作品想要能吸引观众,首先在角色造型设计上要有独特的设计风格,表情生动与否以及性格的类型都直接导致这个角色是否能走入观众中去。无论在以“中国学派”为主体创作观念的创作作品中还是在当代以娱乐性为创作理念的作品中,角色的设计都是通过一些特定的创作手法将现实世界压根不存在的人物给虚拟出来,然后赋予这些角色现实世界中的人性。其次当代影视动画作品借用电影的叙事方法,通过对镜头语言的应用使得作品利用其丰富的色彩和快节奏的转变将观众精神上潜在的自由完全释放出来,同时在故事情节上的戏剧化设计也为影视动画作品提供了广阔的娱乐性叙事的空间。

在由上海美术制片厂制作发行的动画《大闹天宫》中,因为“中国学派”一个重要的动画创作理念是“以画为本”,所以这部作品无论是极具民族特色的装饰还是传统的色彩应用,都在画面上下了功夫。“中国学派”的这个动画创作观念对动画本体的认识是将动画完全归于美术的范畴,因此也就导致动画的发展受到了绘画发展的限制。然而到了当代这个观念已经在无形中开始发生变化,2015年上映的《西游记之大圣归来》一改“中国学派”定镜头的传统叙事方式,在兼顾了美工的同时,在动态方面的设计上更是做足了功夫,多角度及蒙太奇式的镜头切换,使得作品充满了叙事的动感,《大圣归来》因为其动态的追求使得其创作观念已和“中国学派”的观念有着较大的出入。《大闹天宫》和《大圣归来》这两部动画作品之所以会出现观念上的差异,最基本的原因还是在“时代”上。《大闹天宫》所处的时代是中华人民共和国成立之初,动画艺术家需要通过将中国民间文学和传统文化以及美学思想进行统一,然后借鉴传统美术、戏剧和音乐进而进行创作,这个时期的动画作品有着一个伟大的使命——摆脱中华民族长久以来的文化不自信。同时,文化部也明确指出动画要为儿童服务,所以动画还要帮助儿童树立正确的人生观、价值观和世界观,达到“寓教于乐”的目的。建国初期由于资讯的闭塞还有西方国家的信息封锁,“中国学派”的创作环境就有很大的局限性,也就导致了“中国学派”对动画本体理解的偏颇。《大圣归来》则不同,在经历了上世纪末的过度追求“国际化”这种误区和国产动画屡屡惨败后,动画人开始迷茫,随之开始反思——为何中国追求国际化制作出来的《魔比斯环》无论是在票房还是大众认可度上都远不如国外使用中国传统题材制作的《花木兰》和《功夫熊猫》?此时昔日无比辉煌的“中国学派”的创作理念重新进入动画人的视线,于是《大圣归来》重拾“中国学派”对民族特色追求的创作理念,然后结合西方优秀影

视动画作品的叙事方式及镜头语言的应用,最终成功在“重塑民族动画”的时代背景下立足,作出一次成功的尝试。

二、受众群体的变更

在经历了“中国学派”创作观念的衰退后,当代动画人发现,动画作品的创作不能再局限于为儿童服务,而是要做到在照顾到儿童世界的同时也要能为成人提供一个释放压力和实现精神自由的作用,尽可能的扩大动画的受众面。在吸取了受众群体需要转变的教训后,部分国内影视动画创作团队将其创作的作品受众面转向了成人,例如《秦时明月》等作品,然而这个时期的像《秦时明月》这样的动画作品尽管制作精良也有较高的艺术水准,却在票房上遭遇“滑铁卢”。之所以会出现这样的现象,归根结底还是“中国学派”的后续影响。动画在中国经历的发展过程中,由于“中国学派”影响,大众对动画的认知始终保留在动画片就是儿童片,动画就是为儿童服务的观念上,这就造成了国产动画的尴尬定位。随着国外不断出现的“合家欢”式动画,大众传统的观念开始发生转变,国产动画也随之开始对受众群体重新进行系统化完整化的定位。在动画作品《大圣归来》中,创作方不再局限于传统神话故事的框架结构,将现实题材与神话故事相结合,进而将儿童心中“成人世界”和成人内心的“儿童心理”一一呈现给观众。影片中的两位主人公“江流儿”和“大圣”,“江流儿”对偶像有着盲目的信任而且对外物没有任何惧怕,正是单纯未经世事磨炼的儿童的缩影,相反本应无所不能的“齐天大圣”反而因为被牢笼的桎梏变得普普通通,也正是这样引发了成人曾经怀揣着梦想却因现实各种原因的束缚无法得以实现的共鸣,影片最后的“大圣”打破束缚重新变回那个以前的“大圣”也完成了成人观众精神上的自由。《大圣归来》的出品人路伟曾经在采访中说过“《大圣归来》其实是一部合家欢题材的电影,儿童可能看的是精彩的画面和西游记的人物,成年人看到的可能是自己的过去或当下的自己”,由此来看,《大圣归来》的成功其实并非偶然,正是由于其对受众群体的准确定位,才使得其成功实为必然。

随着受众群体的改变,为了满足成人这一受众群体日益提高的视听感受方面的要求,动画作品就必须在画面制作和内容创新上有着更高的追求。然而要想观众能够迅速的被带入到影片中,这就导致影视动画作品要在表现技法上更加细腻、在视听感官上要有足够的冲击感同时还要有着强大的感染力,从而使得观众能够快速深入地进入剧情中,并随着剧情的发展享受动画带来的视听感受。我国影视动画的技术在近年来已经有了很大的突破,但是为了防止“唯技术论”这种片面观念的出现,所以在注重技术发展的同时,对动画内容的创新更是要放在首位。当代环境下文化产业的核心要素是创新,所以这就要求当代动画人不能只在技术反面寻求突破,更应该回归本源对内容进行创新。动画作品《大鱼海棠》的成功也归功于其独具特色的技术和在内容创新上的凸出,一部动画作品如果没有优秀的创意,就是制作特别精良宣传特别好,在市场上也很难打出一片天地。

三、民族精神的发展

在中国动画发展过程中,中国动画对于动画的“民族性”方面的追求并不是完全相同的。新中国的第一代动画创作者在动画作品《大闹天宫》的创作中,以“探民族形式之风”为创作理念,试图通过动画的形式来将中国传统艺术表现出来,完成了中国“民族动画”的从无到有。在1983年《大闹天宫》在法国上映之后,国际对于“中国学派”的《大闹天宫》赞誉有加,认为这是迪士尼动画影片做不到的,这种造型艺术是中国的传统艺术风格。在《大圣归来》中,创作者对于民族性方面的追求就不同于《大闹

天宫》。《大圣归来》并不是只将目光放在“探民族形式之风”上,更多的是在对民族精神的更深层次的挖掘上,通过结合当前所处的时代背景,对民族精神进行了符合当今时代的重新解释。最终《大圣归来》完成了“中国学派”式的视听语言以及“中国精神”的文化传播,然而在流行文化和视觉表达上又是满足了现代化的理念。

正是由于当代中国动画电影对外来文化的开放接纳态度以及对国外先进动画制作理念的学习,使得当代中国动画再次进入了快速发展的阶段,完成了中国动画的再次苏醒。当代中国影视动画作品在创作上坚持民族化的特点,对所处时代的特点和受众需求两方面进行巧妙的结合,进而完成传统文化与受众的精神世界的对接。通过继承中国传统艺术的精神,并将之发扬光大是中国影视动画作品进行创作过程中不可避免的规律。然而在坚持民族性的同时,不能一味的照搬国外的动画制作方式,否则只会使得中国动画发展再次回归初始的“中国学派”阶段。在现阶段的动画制作中,更是需要仅仅跟上时代的潮流,做到创作出的作品满足受众不断改变的需求,所以在当代中国影视动画作品的创作上,创作者还要在民族性与国际性之间进行结合的尝试。这样既能满足不同地域的受众审美方面的需求,同时更是将中国动画的民族特点通过国际化的语言进行传播,最大程度上的将中国动画的亲合力表现出来。

四、结语

中国影视动画的发展过程当中,创作观念是在不断发展的,单就观念的不同进行主观上的高低划分并不妥当。因此,在对中国影视动画作品的观念进行研究时应动态的去分析观察。动画创作的观念其实从动画这种艺术形式出现时起就一直在变更发展,

动画不同于传统美术和传统电影,动画是一个将不存在的世界通过人为的方式将物质材料进行不同方式的使用进而完成的一个虚拟的世界。“中国学派”曾经的辉煌也随着时代的发展落下了帷幕,也正是“中国学派”的陨落告诉了动画人,中国影视动画的创作需要做出改变,不能再局限于“美术片”及“儿童片”这种传统不完整的观念中。“中国学派”以及“合家欢”式动画之所以在其所处的时代有着巨大的成功,其关键点在于“时代”,并非是其观念自始至终都是不可改变的。因此,当下进行对中国影视动画创作,可以通过对国内外不同历史阶段的成功以及失败的作品进行分析归纳,分析其在所处的时代背景下所表达的观念,以及和当时动画技术的结合,归纳出日后所创作作品的可行性。无论是《大闹天宫》还是《大圣归来》,只有清晰地认识当时时代背景和社会背景,并与之契合才能完成作品的“经典”。

参考文献:

- [1]曾田泉.动漫基础概论[M].北京:中国建筑工业出版社.2010.
- [2]侯艳薇.浅谈中国影视动画的核心价值观[J].理论前沿,2014[12]
- [3]孙文博.中国影视动漫作品中的核心价值观体现[J].风格与特色.2015[12]
- [4]容旺乔.动画概论[M].江苏美术出版社.2006.
- [5]贾否.动画创作基础[M].北京:清华大学出版社.2003.
- [6]辜小苏.对中国动画文化性和思想性的思考[J].包装工程.2011[8]

2017年江苏省研究生实践创新项目,项目名称:《中国影视动画作品中的观念研究》,项目编号: SJCX17_0542。

